

荣宝斋

金鸿钧许继庄赵秀焕工笔花鸟画集

J222.7

2/

金鸿钧 许继庄 赵秀焕

工笔花鸟画集

作者的话

金鸿钧

当我出版这个小集子的时候，首先要感谢我的两位好老师——田世光先生和俞致贞先生。是他们多年辛勤的教导和栽培把我引入工笔花鸟画这个艺术天地中来，从他们那里我学习到宋元花鸟画的精华。宋元花鸟画是中国花鸟画发展史上的一个高峰。宋元花鸟画强调研究生活、浓厚的情趣、深邃的意境，精湛的艺术技巧都使我为之倾倒。对宋元花鸟画的研究和学习是我的基本功和创作上的出发点，在我许多创作中可以看到宋元花鸟画对我深刻的影响。

生活是艺术的源泉。每当我到祖国各地去写生的时候都被自然界花鸟的美所激动，我与众多的游人交谈，共同赞赏自然造物之奇丽，人民群众对花鸟的热爱给了我终身从事花鸟画创作的决心和勇气。

花鸟画不同于生物挂图。中华民族悠久的文学艺术史上有无数以花鸟为题材的作品，古代文艺家或写物以言志，或借景以抒情，在他们笔下花鸟都被赋予了人的灵性，都有了与人们勾通感情的语言。当我带着这样的审美观点去体验自然景物时，在我的眼睛里花鸟仿佛都有了人的性格和情感。往往我一个人长时间地对花凝神遐思、浮想联翩，把偶然得来独特的感受上升为诗意的画面，进入惨淡经营的构思、构图过程，在反复酝酿、反复加工后才诞生了像“早春”、“雨”、“晨”、“无瑕”、“万紫千红”、“遗爱”等一些较有意境的作品。

要表现自己的感受，要表达特殊的意境，就要寻求适当的表现手段，在传统技法的基础上去创作新的技法和风格。我尝试在中国画各个画种之间、在西洋画与日本画中吸取营养，在创作中为我所用。

我借鉴人物画写生的技巧来刻画花鸟形象，加强花鸟造型的具体性和生动性，我吸收素描、透视技法加强花鸟树石的体积感与空间感。

我吸取山水画中丰富的层次和虚实处理手法，常常采用双勾画法与没骨画法相结合的方法拉开虚实层次，在画“遗爱”、“万紫千红”、“雨”、“早春”等画时都由于这样处理而使得画面含蓄而深远。

写意花鸟画与工笔花鸟画关系更为密切，我力求学习写意画的宏大气势与远观效果，对于其某些技法也可以吸收应用，如我在画“雨”中石头的时候，先用工笔画法总觉得太实，最后试用写意泼墨技法画石终于取得雨中湿润模糊的感觉。

当我画“早春”中杨树枝干时，没有前人现成的方法可效，迫使我试验新方法，我尝试先用没骨积水、干后用笔勾皴皮裂的方法画枝干从而取得了恰当、新鲜的表现手法。枝干上的雪是积水时空出来的，然后画绢背后染上些白粉，因枝干的深浅远近而分出层次，以求得深远，寂静的效果。

色调的处理是形成意境的一个重要因素。在这方面西洋画和日本画有很多可以借鉴的手法。在吸收外来营养时我注意到必须保持中国民族、民间的欣赏习惯。尽量做到艳丽明快而不怯俗；淡雅谐调而不灰暗。对于一些表现欢快喜庆的题材，不妨发挥工笔重彩金碧辉煌的艺术特色，但是冷暖色彩不要平均使用，要有一个主调。如我在画“万紫千红”、“遗爱”、“满园春色”等画时，众多的花头都采用偏冷的红、紫、白等色，不能杂以朱膘，桔黄一类暖色，这样全画艳丽而不会使人感到俗气。又如我在画“暖风”一幅时，凌霄花是偏暖的朱红色，我就用中性的墨来染叶子，罩以黄草绿，使全画色调偏暖，以适合表现盛夏季节暖风习习的气氛。

对于处理一些色彩淡雅谐调的画面我注意用少量对比色突出主题。如在画“无瑕”、“晨”、“雨”等作品时都是用多层次青、绿色的叶子与之谐调的大片底色来衬托洁白纯净的花头、而在花心部则采用金黄色，以起到画眼的作用。另外在处理这类和谐的画面容易灰平，所以要注意黑、白、灰的对比。如在画“晨”时我把花的色彩都染在画绢的背面，使之显得晨雾朦胧，而画中部正面加几处黑石则是以实显虚，拉开与花的层次，使花更为含蓄。

以上是我从事工笔花鸟画创作的一些肤浅体会，很不成熟，我衷心期待得到师友们的批评和指正。

金鸿钧：满族，1937年9月生于北京。1957年毕业于中央美术学院附中。1962年毕业于中央美术学院中国画系。现在中央美术学院中国画系任教。中国美术家协会会员。北京工笔重彩画会常务理事。北京花鸟画研究会理事。

许继庄

河北省武强县人，生于1938年，1962年毕业于北京艺术学院美术系，并留校任教。1964年转入中央美术学院中国画系任教至今。在学习期间曾受教于李苦禅、王雪涛、郭味蕖、俞致贞、田世光等诸位名师的教导，受益尤深。

长期以来，我致力于在中国花鸟画创作实践中，努力继承和发扬中国民族绘画的优良传统，并汲取祖国极其丰富的文化营养，使自己从中不断地得到充实；同时注重外师造化，在游历祖国名山秀景之中，从大自然的风情雨露陶冶自己胸襟，借景抒情，刻意探索和开辟一条新的画径。我深知艺术的发展在于新的创造，重复别人是没有出路的。所以我总是不倦地吸收、思索、创造。以求索精神给自己的作品增添新的生命。

近年来，我试用和谐淡雅的色调，使画面产生一种安静、舒适之感，从而给人一种甜美的享受；选择一些野逸的鸟片花木为题材，深刻画面的层次感，使之产生一种宏大自由的境界，给人一种深深向往的情绪；利用大色块的对比和丰满的构图效果，产生一种欣欣向荣的时代气息。然而我的探索和实践刚刚开始，献上几幅作品供诸家品评，以利于画家走今后的路。

赵秀焕

中国画的创新，是时代的要求，人民的需要，也是每个画家孜孜以求的目标。但是怎样才能创新？向哪个方向努力，却各有不同。我自己也尝试过各种不同的办法，但多数是失败的，或者说效果不大。

究其原因，我认为主要还是在技法上想的多，没有抓住艺术创作中反映客观事物与主观感情的关系这个根本问题。

其实，从道理上讲，这个问题似乎谁都知道。大家都知道要画自己的切身感受；要有自己的特点和风格；要有时代精神和时代风貌。我国古代的画论中，在这方面也有极精辟的论述。从张璪的“外师造化，中得心源”。到石涛的“脱胎于山川”“与山川神遇而迹化”的物我交融的论述。及至齐白石老人的“画贵在似与不似之间”的名言，都是讲的中国画的这一创作规律问题。

但是，我体会，在绘画上“知”不等于“能”。很多道理是画家一辈子都要去实践的。要真正有所知，要真正做到，是很困难的。作者不但要深入地研究生活，研究传统，研究时代，研究社会，而且还必须深入地研究自己。单单研究自己，认识自己这一条就很不容易。因为我们是生活在一个复杂的社会里。我们自己的思想，认识，感情是受客观世界事物的影响的。有些感受和认识是别人的切身感受和认识。我们自己也有共鸣和同感，它虽然有很重要的借鉴和参考价值，但终究缺少自己有血有肉的体会，特别是没有加上自己主观感情的熔铸而成为自己的独特见解。因而，也终不是自己的肺腑之言，而缺乏真正感人的力量。那些是你自己的独特感受？你自己的个性？你自己的独特的思想、感情和审美爱好又是什么呢？这就需要花很大的力气来研究自己、解剖自己、认识自己、并把自己的主观世界和客观世界合起来。正象石涛说的：“山川脱胎于予也，予脱胎于山川也，搜尽奇峰打草稿也，山川与予神遇而迹化也，所以终归于大涤也”。这种主客观统一，物我交融，神遇而迹化的艺术创造境界，是石涛艺术成熟的标志。我体会，我们今天要创新，要找到自己的特点和风格，并使之具有时代气息和时代风貌，也必须在研究客观世界，研究传统，研究生活，研究时代的同时，深入研究自己的主观世界，并使自己的主观世界和客观世界达到物我交融，神遇而迹化的境界。这样才有可能找到自己独特的艺术语言和表现手段，真正画出自己的心声来。

目 录

1 处处芳菲·····	金鸿钧作
2 无瑕·····	金鸿钧作
3 古都春色·····	金鸿钧作
4 郁金香·····	金鸿钧作
5 白梅·····	金鸿钧作
6 晨·····	金鸿钧作
7 新绿·····	金鸿钧作
8 满园春色·····	金鸿钧作
9 夜香·····	金鸿钧作
10 锦绣前程·····	金鸿钧作
11 溪畔群芳·····	金鸿钧作
12 早春·····	金鸿钧作
13 雨·····	金鸿钧作
14 蝴蝶之一·····	许继庄作
15 蝴蝶之二·····	许继庄作
16 白荷·····	许继庄作
17 蝴蝶之三·····	许继庄作
18 蝴蝶之四·····	许继庄作
19 喜报频传·····	许继庄作
20 宋人诗意·····	许继庄作
21 水仙花·····	许继庄作
22 蝶舞·····	许继庄作

23 宋人诗意·····	许继庄作
24 蝶会·····	许继庄作
25 晨曲·····	许继庄作
26 报春图·····	许继庄作
27 瑞雪·····	赵秀焕作
28 森林之歌·····	赵秀焕作
29 雪梅寒禽图·····	赵秀焕作
30 无题·····	赵秀焕作
31 新春图·····	赵秀焕作
32 良霄·····	赵秀焕作
33 醉蝶花·····	赵秀焕作
34 秋韵·····	赵秀焕作
35 春雨·····	赵秀焕作
36 百合·····	赵秀焕作
37 薰风·····	赵秀焕作
38 鹤望兰·····	赵秀焕作
39 山雨·····	赵秀焕作
40 水上新绿·····	赵秀焕作
41 醉舞·····	赵秀焕作
42 清梦·····	赵秀焕作
封面：朝晖·····	许继庄作

处处芳菲

金鸿钧作

无
瑕

金
鸿
钧
作

古都春色

金鸿钧作

郁金香

鬱金香

金鴻鈞作于北京

金鴻鈞作

白
梅

金
鴻
鈞
作

晨

晨

壬戌年春 金鴻鈞寫于北京

金鴻鈞作

新
绿

金
鸿
钧
作

满园春色

金鸿钧作

夜
香

金鴻鈞作

锦绣前程

金鸿钧作

錦繡芳祥

一九七九年三月金鴻鈞作于北京

